

**EL INICIADO:
PROYECTO BABEL XXI
“LOS SÍMBOLOS DE UN
OBRERO HERMÉTICO”**

—
José Luis Serzo

**EL INICIADO:
PROYECTO BABEL XXI
“LOS SÍMBOLOS DE UN
OBRERO HERMÉTICO”**

—
José Luis Serzo

Museo Barjola 2018

PROYECTO BABEL XXI

ENTREVISTA A JOAN MATEO, “EL INICIADO”

ZONA NORTE AGENCIA DE PRENSA (13.09.2018)

“No hay sagrado, ni hay profano. Todo es lo mismo. Así que el cuerpo no es el cepo del alma, como escribió un escolástico medieval. Seguramente el mismo que dijo aquello de: “Señor, hazme casto. Pero no tan pronto”. (Se ríe). Los días de mi vida están dedicados a tres empeños: a edificar, a crear y a transformar. El primero es el trabajo con el que me gano el sustento; el segundo es el trabajo en el que doy vuelo a mi imaginación. Y el último es el Trabajo Real. Y cada uno se refleja en el siguiente, o transparenta el anterior. Lo calca en otro plano. Como las constelaciones del zodiaco y las rayas de mi mano. Ya se sabe, lo que está Arriba, está Abajo. Ya se sabe también que no se trata necesariamente de lugares en el espacio. De lo que hablo, en definitiva, es de que no hay fractura. Eso sí: gradaciones. Escalones. Rótulas. Un tornasol. Por ejemplo, el amor: un cartílago en que se funden materia y espíritu. Que articula follar con dar tu vida por otro,

—
3

Vistas de la instalación en el museo histórico de El Carpio. Córdoba. 2017

Vistas de la exposición "El Iniciado" en la Zona Base del Centro Casal Solleric. Palma de Mallorca. 2016 (Comisariado por Fernando G. de la Cuesta)

—
4

si me permites decirlo. Hay un pasaje de Jung que no deja lugar a dudas. Me lo aprendí de memoria y le cito con su prosopopeya: "Es una concepción necia la que tienen los varones. Creen que Eros es sexo, pero yerran: Eros es estar vinculado". Por supuesto. El viejoven Eros es quien guía a la mente cuando se encuentra con la naturaleza. Pero vuelvo a lo dicho. La vida es una. La vida es de una vez. Y contiene la muerte. Tengo planes para cuando esté muerto, pero no los voy a decir aquí. Aunque mejor sería decir "tenemos planes", porque lo primero que sucede tras la muerte, es que dejas de ser uno.

Sin embargo, atención: Sócrates, poco antes de atizarse el trago de cicuta que le detendría el corazón, se empeñó en aprender una canción, difícililla, con la flauta. Sus amigos le preguntaron: y esto para qué. Claro, le tenían que haber preguntado: esto por qué, siendo como eran todos filósofos. Antes de morir hizo también un comentario raro: "Critón, acuérdate: le debemos un gallo a Esculapio". O sea, el tío no aflojaba con las gestiones domésticas ni muerto. Y era por que así correspondía a algún favor del dios de la medicina, aunque se le han buscado otras explicaciones. Vuelvo a la canción: Sócrates dijo que era para aprenderla. Un acto con valor absoluto, sean las que sean las circunstancias. Sagrada atención. El ahora sagrado, que siempre estamos blasfemando con prisas. Otro caso, distinto, Ety Hillesum, holandesa, veintinueve años, camino de Auschwitz, que va y escribe en su diario: "¿Por que hablar de un futuro incierto? Bajo el cielo, se está en casa". Qué bárbara. O sea, confianza, una confianza vertiginosa en la vida. Pues bueno, por eso lo he hecho".

Joan Mateo proyectando Babel XXI. Óleo sobre madera, 45x45 cm. 2018

GÉNESIS EN LA RETORTA

Génesis en la
retorta. Lápiz y
óleo sobre papel.
21×12 cm. 2016

SERZO 2016

El progreso endereza el camino. Lápiz y óleo sobre papel. 21×12 cm. 2016

Joan Mateo, el Iniciado, responde así a la pregunta que le formulamos acerca de los motivos que le llevaron a abandonar su confortable vida de empresario y, convertido en un mero albañil, compaginar su jornada laboral diurna con largas noches dedicadas a la creación. Por intentar llevar a un terreno más concreto a este *rara avis* de nuestra sociedad, le preguntamos ahora porqué ha elegido la Torre de Babel como objeto de sus especulaciones.

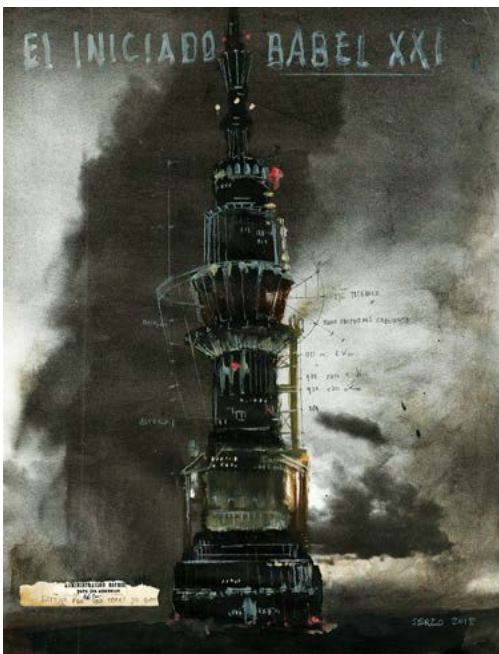
Athanasius Kircher. La Torre de Babel 1679

“No sabemos si existió esa torre en la historia. En algún lugar, quiero decir. Existió en la imaginación y de hecho, sigue allí. Es el desafío por excelencia, la búsqueda por excelencia. Ascender. Ya lo decía un verso famoso de mi amigo Claudio Rodríguez: “Siempre la claridad viene del cielo”. Y es que pasa algo con lo alto. Otro poeta, Antonio Colinas, dice

una cosa muy simple y muy lúcida: algo así como que más arriba debe estar la verdadera vida, porque todo lo que en nosotros está vivo, no cesa de ascender: árboles, aves, miradas. Y en el mismo hablar, nos referimos a lo elevado como el lugar de lo mejor, de “lo más alto”. Una posición que es una valoración en sí misma. ¿Ves lo que te decía? No hay sagrado ni hay profano. Y, de hecho, lo invisible tiene hambre de corporeidad, *ser* tiene tanta hambre de *estar*, que en cuanto te descuidas, ya se ha filtrado aquí: premoniciones, sueños, fantasmas, equívocos. Bueno, por corporeidad quiero decir percepción. El caso más claro es la luz: “El primer animal visible de lo invisible”, dijo de ella

Visión sobre las nubes. Acrílico, oleo, lápiz y collage sobre papel, 20x28 cm. 2018

Proyecto Babel XXI. Óleo y collage sobre fotografía, 28x20 cm. 2018

Dibujo El Iniciado 5. Lápiz y esmalte sobre papel, 14,8x19,5 cm. 2016

Dibujo El Iniciado 1. Bolígrafo, lápiz y esmalte sobre papel, 21x15 cm. 2016

Alambiques. *Tecnica mixta*. 2016

EL INICIADO

LOS SIGNOS DE UN OBRERO HERMETICO

LA ROGAMBOLLESCA HISTORIA DE UN
ASPIRANTE ALQUIMISTA EN UN ALIBI

el cubano Lezama Lima. Y yo añadiría que también la música. La música creo que es la única razón por la que Dios podría perdonar al espantoso género humano en el Juicio Final. Por haber creado la música. Ah, y en cuanto a la Torre de Babel, no creas que al decir que es imaginaria la desprecio. Yo lo que creo es que la imaginación es el modo en que piensa el espíritu. Y que no tiene nada que ver con la fantasía personal y gratuita, se lo he leído al listo de Didi Huberman. Imaginando la Torre de Babel estoy ejecutando un ritual, hago una serie de movimientos con el cuerpo, el ojo del cuerpo y el ojo de la mente, que es como girar las ruedecillas hasta dar con la clave que abre una caja fuerte. No digo más”.

Respetuosos con el enigma, no le preguntamos sobre este particular. Pero tenemos la obligación de indagar, para nuestros lectores, acerca de la relación que le une al pintor José Luis Serzo.

“Bien, puedo ofrecer dos explicaciones. Como es sabido, hay artistas a los que no les basta una sola identidad. Pessoa dio vida a setenta Heterónimos. Machado, a treinta Apócrifos. Estos son casos un poco tumultuosos de personalidad múltiple. En el terreno de lo visual pasa lo mismo. Desde fotógrafos tan de moda como Fontcuberta, Morimura o Sherman, al menos conocido Frank Montero, un mejicano nacido a mediados del siglo XIX. Todos ellos han poblado el mundo con identidades fingidas. Como el mismo Zush, que luego se ha hecho llamar Evru y que en realidad se llama Alberto Porta. Un personaje, además, con el que me siento identificado, porque se define a sí mismo como “Arciemist”, artista, científico y místico. Yo sería Arcemistero, si añadimos obrero. (Se ríe). Otro pire es el de Prince, que ha abolido su nombre de todo

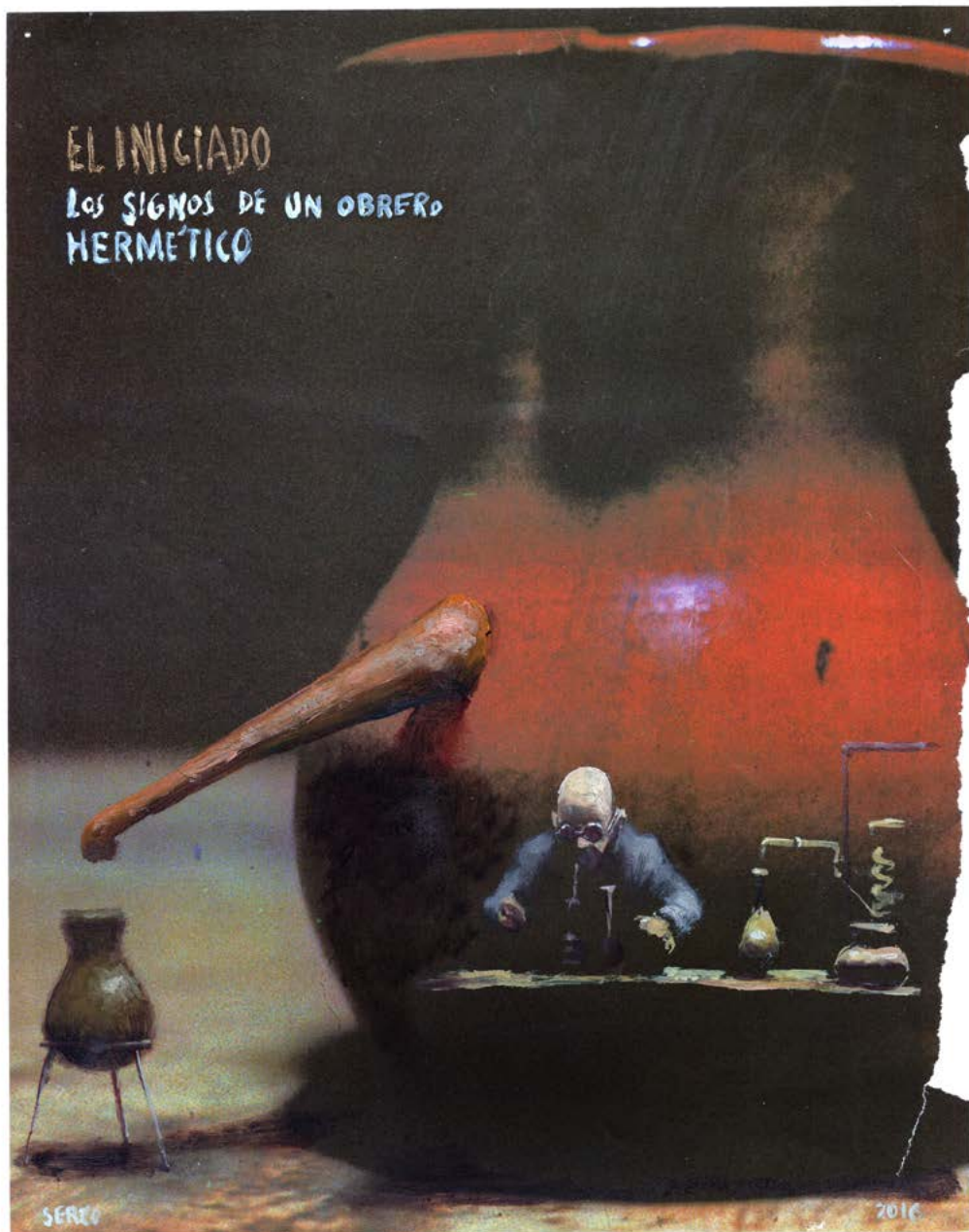
Vistas de la exposición El Iniciado en la Zona Base del Centro Casal Solleeric. Palma de Mallorca. 2016 (Comisariado por Fernando G. de la Cuesta)

Vistas de la exposición El Iniciado en la Zona Base del Centro Sollerlic. Palma de Mallorca. 2016 (Comisariado por Fernando G. de la Cuesta)

—
14

registro, de modo que ahora hay que llamarle: “el cantante que antes se llamaba Prince”. Aunque este rechazo de la identidad propia, ese sentimiento tiene más que ver con Juan Ramón Jiménez llamándose a sí mismo “El cansado de su nombre”. O con Lorca: “Entre los juncos y la baja tarde / ¡que raro que me llame Federico!”. Pero recapitulemos, que me pongo pedante: desde este punto de vista, en mi caso yo sería como Blinky Johanssen o Pietro Ferro: un personaje más de los imaginados por Serzo. Habría nacido de su cabeza, formado ya entero, como Minerva de la cabeza de Zeus, salvando las distancias. La otra explicación es que yo sea una “figura psíquica”, que aflora indefectiblemente aquí y allá, con distintos ropajes, en las sucesivas generaciones. Algo que debe ser contado por alguien, encarnado por alguien, en cualquier lugar, siempre, para que el mundo no se salga de su eje. Así, me cargo de realidad cada vez que alguien me sueña, me piensa o me imagina. Y más aún si me hacen un retrato o me regalan mi biografía. Hablo en serio. Mi realidad es el sueño de otro. Y como vengo de lejos, traigo una enseñanza que quien conoce los vericuetos

Juan Mateo. Pequeño alquimista. Óleo sobre fotografía, 26,5 x 20 cm. 2016 (colección privada)

Vistas de la exposición El Iniciado en la Zona Base del Centro Casal Solleric. Palma de Mallorca. 2016 (Comisariado por Fernando G. de la Cuesta)

de la vida, sabe que es una enseñanza por la que vale la pena alojarme en el hotel de su cabeza. Es la enseñanza de la desobediencia y la renuncia en pos de un ideal. Ese justo que no tiene ley. Bueno, ahora escoge tú la explicación que más te convenza”.

Voy a escoger la segunda. Me interesa esa idea del arte como sueño productivo.

“Sí. Antes que nada tengo que advertirte de una cosa: en contra de una opinión muy extendida, los sueños no significan, los sueños son. Igual que pasa con la realidad. No existe “la realidad” y luego unas

impresiones de la misma, como superpuestas, que es lo que a nosotros nos permite conocerla. No, la realidad misma es la percepción. Esa es una ley diría yo que universal y que ahora no me siento con fuerzas para explicar. Podemos hablar de otra ley universal. La de la gravedad. A la que todos, sin excepción, estamos obligados. Porque lo que llamamos “peso”, que suena como algo pasivo, es en verdad atracción, demanda. Una masa pidiendo ávidamente otra. El universo entero es un armatoste atornillado por un billón de fuerzas de gravedad. Ese es el amor que mueve el sol y las estrellas, como escribió Dante. Y es que no hay sagrado ni hay profano... El arte, dices. El arte en el que creo, no es algo distinto de la vida. Es su maqueta, y también su espejo retrovisor

Proyecto para una torre de Babel (vision frontal). En colaboración con Javier Schoendorff. *Materiales diversos*, 43x25x25 cm. 2018

Proyecto para una torre de Babel (vision trasera). En colaboración con Javier Schoendorff. *Materiales diversos*, 43x25x25 cm. 2018

y antevisor. Y algo así como una contratrampa, que libera en vez de capturar nuestra atención y nuestra imaginación. Eso el arte. Y alguna obra de arte me parece más bien filosofía bailada.”

No estoy seguro de entenderle, pero en todo caso, ciñámonos a su obra. A su Opus Magnum, esa Gran Obra de los alquimistas de todos los tiempos.

Sí, lo que pasa es que como todo es uno, da lo mismo que te hable de mi Opus que de hacer una paella. O levantar un muro de ladrillo. O escribir, o pintar. Yo escribo. Pues cuando termino un poema, tengo la impresión de haber encontrado algo que ya estaba allí. Conocerás eso de Miguel Ángel, que decía que al esculpir una piedra, liberaba la figura encerrada dentro. Cuando yo he cambiado o tachado la última palabra, pienso que he hecho lo único que se podía hacer. Que podría haberme equivocado de mil maneras, pero había una sola forma de acertar y he dado con ella. Es como si el final tirara del principio. A veces el efecto está esperando la causa. Y no lo digo metafóricamente. Sabemos muchas cosas que no sabemos que sabemos. Como humanos, tenemos un núcleo que existe en el tiempo y que existe también en la eternidad. Yo en ocasiones he dado de comer a la imagen de un cuadro. O he redactado futuros felices a madonas llorosas, o he descrito un mes de lluvia para un paisaje desértico. Me produce mucha piedad ese mundo encerrado en los lienzos, fijado a perpetuidad en el desagarro o la sequía. Dirás que no concreto, pero cómo voy a hacerlo, si la Obra no es distinta de nuestras obras, ni distinta de las otras, las obras de arte. Y es que no hay otro tiempo ni otra materia con que obrar, más que este yo y este momento. Esta es la regla. Como decía mi maestro: no medites, sé”.

¡Vaya! Desde luego, todo esto es muy interesante, señor Mateo. Queda todo claro y creo que ahora le conocemos mucho mejor. No le haremos más preguntas. Su instalación en la capilla del Museo Barjola va a ser, sin duda, una atracción de primer orden en esta temporada expositiva. Le deseamos el mayor de los éxitos.

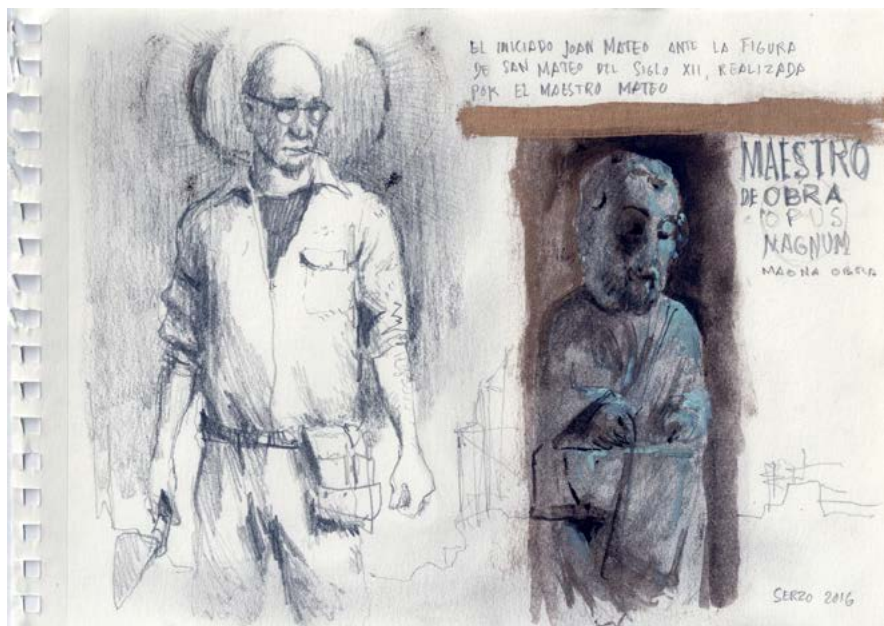
José María Parreño

Las noches de Joan Mateo I. Lápiz sobre papel, 42x30 cm. 2016

Las noches de Joan Mateo II. Óleo, lápiz y carbon sobre papel, 42x30 cm. 2018

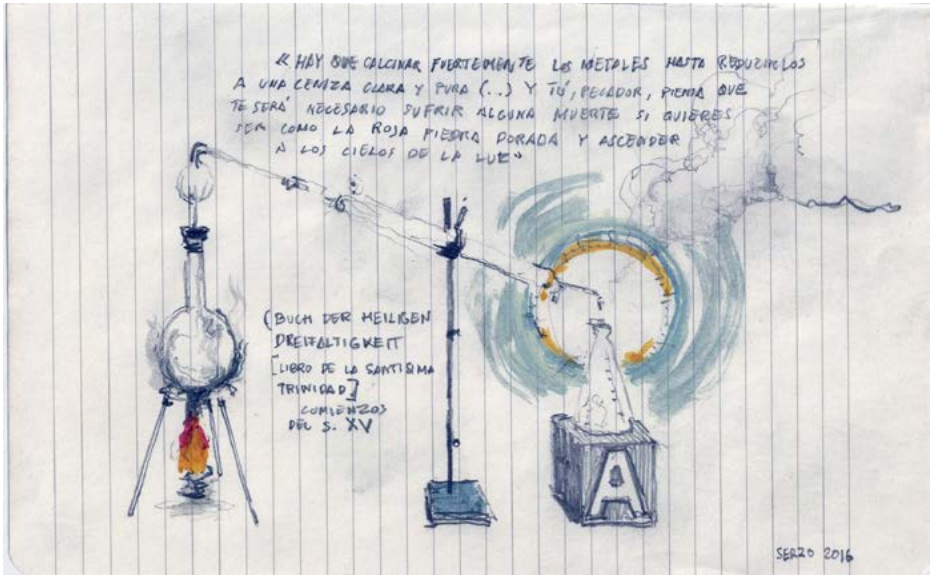

Dibujo El Iniciado. Lápiz, óleo y esmalte sobre papel, 14,8x19,5 cm. 2016

AN INTERVIEW WITH JOAN MATEO, “THE INITIATE”

—
ZONA NORTE PRESS AGENCY (13.09.2018)

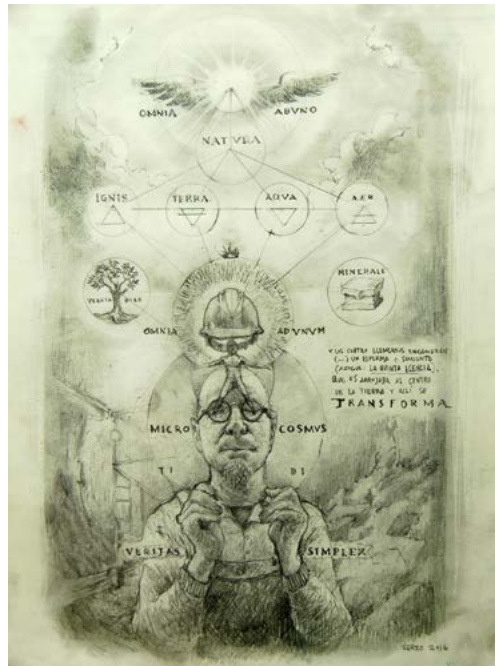
‘There is nothing sacred, nothing profane. It is all the same. Consequently, the body is not the soul’s trap, as a medieval scholastic wrote. Surely the same one who said, “Lord, make me chaste. But not so soon.” (Laughter). The days of my life are devoted to three tasks: to building, to creating and to transforming. The first is the work with which I earn my living; the second is the work in which my imagination takes flight. And the last is the Real Work. And each one is reflected in the next, or reveals the previous one. It traces it on another plane. Like the constellations of the zodiac and the lines on my hand. As is well known: as Above, so Below. It is also well known that it is not necessarily about places in space. What I am talking about, in short, is that there is no fracture. Gradations, yes. Steps. Joints. Reflected light. For example, love: a cartilage in which matter and spirit come together. That joins fucking with giving your life for another, if I may say so. There is a passage from Jung that leaves no room for doubt. I learned it by heart and I quote him with his prosopopeia: “Most men are erotically blinded. They commit the unpardonable mistake of confusing Eros with sex: Eros is being linked.” Exactly. The old/youngster Eros is the one who guides the mind when it encounters Nature. But going back to what I was saying. Life is one. Life is once. And it contains death.

Calcinar los metales

Proyecto para instalacion de El Iniciado en L. Almodi. Mixta sobre papel

Micro-cosmos. Lápiz sobre papel. 42x30 cm. 2016

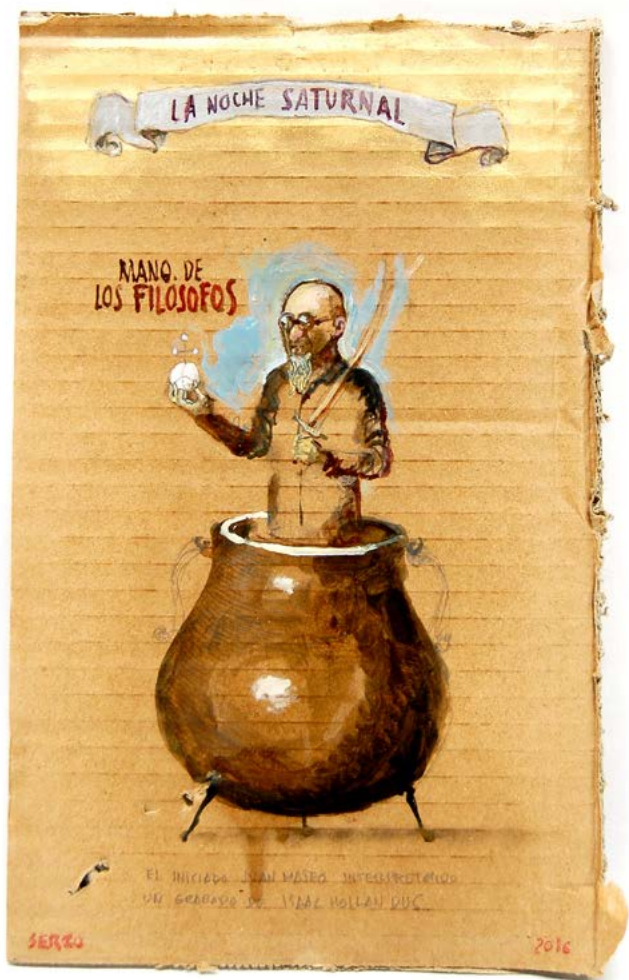
I have plans for when I'm dead, but I'm not going to tell you about them here. Although it would be better to say "we have plans", because the first thing that happens after death is that you stop being one. Attention, however: shortly before knocking back the drink of hemlock that was to stop his heart, Socrates insisted on learning a somewhat difficult

tune on the flute. His friends asked him: for what purpose? Of course, seeing as they were all philosophers, they should have asked him: why? Before dying he also made a curious remark, "Crito, remember: we owe a cock to Asclepius". That is to say, the guy did not neglect his domestic affairs even in the face of death. And it was because, in that way, he was repaying some favour of the god of medicine, although other explanations have been sought. Going back to the tune, Socrates said the reason was to learn it. An act of absolute value, whatever the circumstances may be. Sacred attention. The sacred now, which we are always blaspheming against with our haste. Another, different case, Ety Hillesum, Dutch, twenty-nine years old, on his way to Auschwitz, who goes and writes in his diary, "Why talk about an uncertain future? One is at home under the sky." Amazing. That is, confidence, a dizzying confidence in life. Well, that's why I've done it.'

Joan Mateo, the Initiate, responds to the question we asked him about the reasons that led him to abandon his comfortable life as a businessman and, transformed into a mere bricklayer, combine his daytime work with long nights devoted to creating. In an attempt to bring this *rara avis* of our

Vistas de la exposición El Iniciado en la Zona Base del Centro Casal Solleric. Palma de Mallorca. 2016 (Comisariado por Fernando G. de la Cuesta)

La noche saturnal. Mano de los filósofos. Óleo y lápiz sobre cartón, 28x17 cm. 2016

society to more tangible terrain, we now ask him why he has chosen the Tower of Babel as the object of his speculations.

‘We do not know whether that tower existed historically speaking. Somewhere, I mean. It existed in the imagination and, in fact, it is still there. It is the challenge *par excellence*, the search *par excellence*. To ascend. As a famous verse by my friend Claudio Rodríguez goes, “Clarity always originates in the heavens”. The thing is there’s something about what is on high. Another poet, Antonio Colinas, puts it very simply and very lucidly: something like the true life must be on high, because everything that is alive in us does not cease to ascend: trees, birds, gazes. And in the same vein, we refer to the heights as the abode of the best, of “the highest”. A position that is a judgement in itself. Do you see what I was saying? There is nothing sacred, nothing profane. And, in fact, the invisible hungers for corporeality, *to intrinsically be* hungers as much as *to circumstantially be*, which, as soon as you are careless, has already slipped in here: premonitions, dreams, ghosts, mistakes. Well, by corporeality I mean perception. The clearest case is light: “The first visible animal of the invisible,” as the Cuban Lezama Lima put it. And I would also add music. Music I think is the only reason why God could forgive the dreadful human race on Judgment Day. For having created music. Oh, and as for the Tower of Babel, don’t think that I scorn it by saying that it is imaginary. What I believe is that imagination is the way the spirit thinks. And that has nothing to do with personal, gratuitous fantasy; I’ve seen that in something by that clever guy Didi Huberman. By imagining the Tower of Babel, I am executing a ritual; I make a series of movements with the body, the body’s eye and the mind’s eye, which is like turning the dial until you find the combination that opens a safe. I say no more.’

Respectful of the enigma, we won’t ask you about this in particular. Though we do have the obligation to investigate, for our readers’ sake, the relationship that links you to the painter José Luis Serzo.

‘Well, I can offer two explanations. As is well known, there are artists who do not have just one identity. Pessoa gave life to seventy heteronyms. Machado,

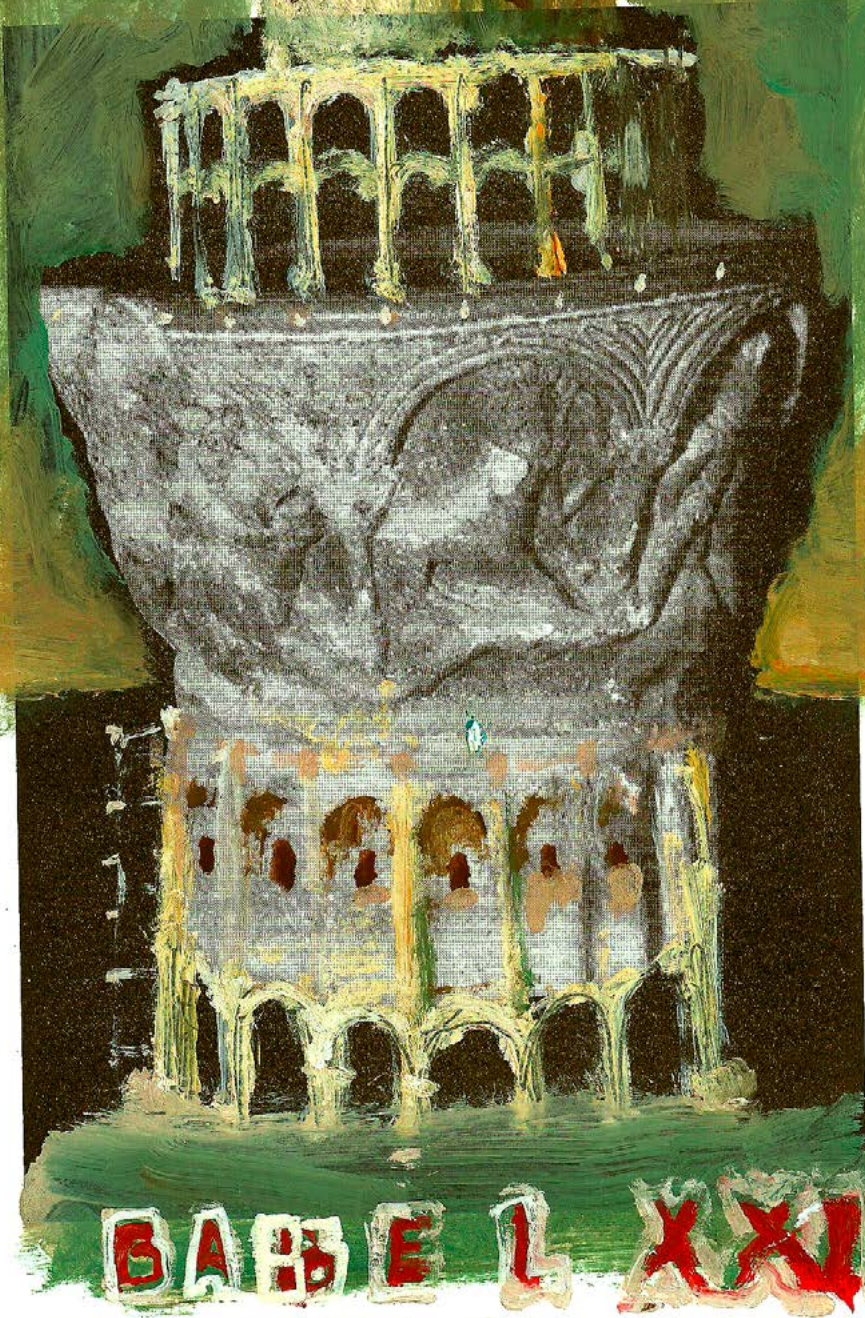

Lámina 26.—Osorno.—Pila bautismal. Un aspecto.

Vistas de la exposición El Iniciado en la Zona Base del Centro Casal Solleric. Palma de Mallorca. 2016 (Comisariado por Fernando G. de la Cuesta)

to thirty apocrypha. These are somewhat unbridled cases of multiple personality. The same occurs in the visual sphere. From photographers as fashionable as Fontcuberta, Morimura and Sherman to the lesser known Frank Montero, a Mexican born in the mid-nineteenth century, all have populated the world with feigned identities. Like Zush himself, who later called himself Evru and who is actually called Alberto Porta. A character, moreover, with whom I identify, because he defines himself as an “Arsciemyt”: an artist, scientist and mystic. I would be Arsciemyt, if we add worker. (Laughter). Another trip is that of Prince, who has eliminated his name from all records, so now we have to call him “the singer who used to be called Prince”. Although this rejection of one’s identity is a sentiment that has more to do with Juan Ramón Jiménez calling himself “Tired of his Name”. Or with Lorca, “Among the reeds and the falling day / how strange my name should be Federico!” But let’s recap, I am waning pedantic. From this point of view, in my case I would be like Blinky Johansen or Pietro Ferro: yet another character imagined by Serzo. I would have been born from his head, already formed whole, like Athena born

from the head of Zeus, differences aside. The other explanation is that I am a “figure of the psyche”, which inexorably emerges here and there, in different clothing, in successive generations. Something that must be told by someone, embodied by someone, anywhere, always, so that the world does not run atilt. So, I fill up with reality whenever someone dreams, thinks or imagines me. And even more so if they paint a portrait of me or make me the present of my biography. I’m serious. My reality is someone else’s dream. And as I come from afar, I bring a teaching that those who know life’s vicissitudes also know that it is a teaching for which it is worth staying at the hotel in your head. It is the teaching of disobedience and renunciation in pursuit of an ideal. That just man who obeys no law. So now you can choose the explanation that convinces you the best.’

I’ll choose the second one. I’m interested in the idea of art as a productive dream.

‘Yes. First of all, I have to advise you of one thing: contrary to widespread opinion, dreams do not mean, dreams are. The same occurs with reality. There is no “reality” and then some impressions of it, as if superimposed, which is what allows us to know it. No, reality itself is perception. That is a law I would say is universal and that I do not feel I have the strength to explain right now. We can talk about another universal law. The law of gravity, to which all of us, without exception, are subject. Because what we call “weight”, which sounds like something passive, is really attraction, demand. One mass avidly appealing to another. The entire universe is a contraption screwed together by a billion forces of gravity. That is the love that moves the sun and the stars, as Dante wrote. And there is nothing sacred, nothing profane... Art, you say. The

Atanor (horno-hormigonera).
*Video proyección sobre
materiales diversos. 2016*

Conoces la historia de Joan Mateo.
Lápiz sobre papel, 42x30 cm. 2016

Dibujo El Iniciado 4. Lápiz, óleo y esmalte sobre
papel, 19,5x14,8 cm. 2016

B A B E L

EL INICIADO

LOS
SIMBOLOS
DE UN OBRERO
HERMETICO

» TODO ESTO NO ES SIMO
ENGANO E ILUSION
AQUELLOS QUE HAS CONOCIDO
QUIZA FUERON POETAS AL PRINCIPIO,
PERO SE HAN ALEJADO DEL RITMO
QUE ERA SU PRINCIPIO EN TAO L. J

LA MENOR DESVIACION DEL RITMO ORIGINAL
BASTA PARA MATAR LA POESIA

SOLO HAY UN CAMINO
SIMPLE Y VIRGEN

PERO IMPREDECIBLE COMO
LA LINEA RECTA

ESA LINEA ES LA ESPONTANEIDAD
EL NO-ACTUAR

La forma suprema consiste
en no tener nada.

NO HAS VISTO NUNCA LA VERDADERA
SIMPLICIDAD. PERO HACE POCO
ABANDONASTE LOS NEGOCIOS DE
LOS HOMBRES DE TU PAIS.

MERITO, HONORES, ARTISTAS
GLORIA, INMORTALIDAD
HAS OIDO TODAS

PALABRAS
QUE CREES DE
BUENO FE QUE
SE TRATA DE
COSAS TAN INDISPENSABLES
COMO EL AIRE
QUE RESPIRAMOS
TAN REALES COMO
TU PROPIA ALMA

HISTORIAS
DE UN CONSTRUCTOR-
ALBANIL CON TENDENCIAS
ALQUIMISTAS

art in which I believe is not something different from life. It's its model, and also its rear-view and forward-view mirror. And something like a counter-trap, which releases instead of capturing our attention and our imagination. That's art. And some works of art seem to me to be philosophy in dance.'

I'm not sure I understand you, but in any case, let's focus on your work. On your *Opus Magnum*, that Great Work of the alchemists of all ages.

'Yes; the thing is, seeing as everything is one, it makes no difference whether I tell you about my *Opus* or about making *paella*. Or building a brick wall. Or writing, or painting. I write. When I finish a poem, I have the impression of having found something that was already there. You'll be familiar with the anecdote about Michelangelo, who said that by sculpting a stone, he released the figure enclosed within. When I have changed or crossed out the last word, I think I have done the only thing that could be done. I could have been wrong in a thousand ways, but there was only one way to get it right and I found it. It is as if the end pulled on the beginning. Sometimes the effect is waiting for the cause. And I don't say that in a metaphorical sense. We know many things that we do not know we know. As humans, we have a core that exists in time and that also exists in eternity. I have sometimes fed the image of a painting. Or I have written happy futures for tearful Madonnas, or I have described a month of rain for a desert landscape. This world imprisoned on canvases, set forever in anguish or drought, evokes a great deal of pity in me. You may say I am not being concrete, but how can I if the Work is no different from our works, or different from the works of others, works of art? And there is no other time or other matter to work with, other than this self and this moment. That is the rule. As my teacher put it: do not meditate, be.'

Well! Of course, all this is very interesting, Mr Mateo. It's all clear and I think we know you better now. We won't ask you any more questions. Your installation in the Barjola Museum chapel will undoubtedly be a major attraction in this exhibition season. We wish you the greatest success.

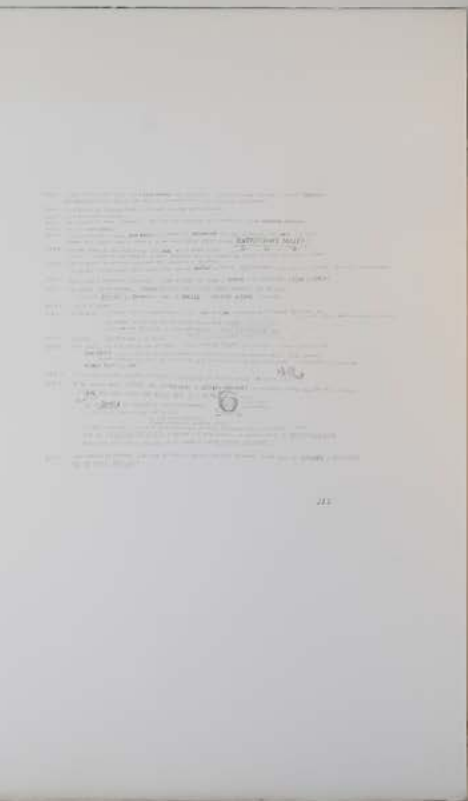
José María Parreño

EL INICIADO: PROYECTO BABEL XXI

“LOS SÍMBOLOS DE
UN OBRERO HERMÉTICO”

José Luis Serzo

EL INICIADO

LOS SIGNOS DE UN OBRERO HERMÉTICO

Rata 1.- ¿Sabes? No sé cuánto tiempo voy a soportar esta situación...este señor se queda casi todas las noches trabajando... ¡es insoportable! después del ruido que hacen con la reforma todo el día, ¡así no hay quien duerma!

Rata 2.- Ya te he dicho que si utilizas tapones ni te enteras... pero sigue con tu cabezonería...

Rata 1.- Y yo te he dicho que no me quedo tranquila ¿Y si nos descubren durmiendo?

Rata2.- pues dormiremos por turnos, ¿te parece? Por cierto, me he enterado de cómo se llama nuestro misterioso insomne...y algo de su inverosímil historia...

Rata 1.- ¿¿Ah sí?? ¡cuenta cuenta...!

Rata 2.- Pues al parecer se llama Joan Mateo, y se dedica a la construcción desde hace muchos años, pero, aunque cueste creerlo, comenzó en el gremio estando al frente de una gran empresa familiar llamada Construcciones Mateo, ¿te suena de algo?

Rata 1.- ¡Uy! ¡Claro que me suena! ¡Raro era el sitio donde no se pudieran ver aquellos almanaques tan horribos! Decían incluso que era una de las empresas más fuertes del sector inmobiliario, ¿verdad?

Rata 2.- ¡Así es amiguita!, veo que cuando quieres eres más espabilada de lo que parece...

La empresa familiar Construcciones Mateo dejó un buen número de calendarios en toda la costa del mediterráneo, era como un imperio; pero todo eso quedó atrás para nuestro sigiloso desvelado...

Rata 1.- Ya veo, pero si gozaba de un puesto tan privilegiado... ¿cómo es posible que ahora se dedique a la albañilería? No me lo digas, la empresa quebró, se vino abajo con la crisis y el gafitas se agarró a los restos del naufragio para seguir a flote...

Rata 2.- Qué lista eres... pero, aunque pudiera ser lo más lógico, ¡te equivocas! ¡cambió de cargo por voluntad propia! Por algún misterioso motivo decidió buscar el anonimato de un humilde y anónimo albañil vocacional.

Rata 1.- Estás de broma...

Rata 2.- En absoluto, su historia roza lo inverosímil, lo sé, pero no podrás encontrar en su carrera profesional una evolución con la que acotar cualquier expectativa lógica. ¡Como tú cuando comes el postre antes que la comida!

Rata 1.- ¡Comida? ¿postre? Vas a ir ahora de sibarita comiendo menú del día en el restaurante de enfrente no? No me hagas reír...

Rata 2.- Su “caída” no tuvo nada que ver con ninguna circunstancia externa a él: sino que vino provocada por una pulsión de corte introspectivo e incluso existencial. Se lanzó a su propio precipicio incluso.

Rata 1.-Oooh... ¡existencial? ¡Que profundo! ¡Por eso se vino a trabajar al sótano?

Rata 2.- ¡Pues algo tiene que ver! Por lo visto hay humanos que necesitan llegar al fondo para encontrar el sentido de su vida o de cualquier tema... re-construirse desde cero, y llevar a cabo una obra, de sí mismo, manejando lo simbólico y lo material al mismo tiempo... es así como recondujo su vida desde y

hacia el anonimato, buscando desempeñar un silencioso cargo de peón de obra. Pero en este caso desde otra empresa mucho más pequeña y verdaderamente “familiar”. Dicha empresa se dedica a realizar pequeños trabajos de reforma, con pocos trabajadores, pero eficientes, como habrás visto.

Rata 1.- ¿Y por eso llamaron a esta empresa para la reforma de este antiguo aljibe??

Rata 2.- Pues supongo... Joan Mateo guarda tras de sí algunos misterios difíciles de desvelar para los humanos, sus escasos amigos poco saben de su vida privada, y todos creen que guarda una doble vida mucho más intrigante de lo que Joan Mateo cuenta o muestra. Eso tú y yo lo sabemos, verdad? ¿No te has fijado en todas esas construcciones y experimentos que lleva a cabo cuando todos se van?

Rata 1.- Desde luego... como para no darme cuenta, esto parece el laboratorio de un profesor chiflado...

Rata 2.- No tan chiflado, amiga. Estamos ante un individuo de grandes ambiciones, aunque pueda parecer todo lo contrario... Joan tan sólo hace visible una pequeña parte de sí mismo, de sus sueños y temores. Como la punta de un iceberg que ni siquiera parece corresponder con el frío entorno donde se encuentra. En la sombra de Joan puede estar comprimida la pasión hacia el conocimiento más oculto, al que sólo un reducido número de humanos ha tenido acceso. Lo que es seguro es que nuestro personaje esconde una parte preñada de curiosidad y pasión por la transmutación de la materia y el mismo “espíritu”, “la quinta-esencia”, el “opus magnum”... todas esas cosas que lo enclavan en el camino de una búsqueda constante...

Rata 1.- Hablando de búsqueda, ¿has visto mi trozo de queso? ¡Llevo días buscándolo y temo que este aspirante a alquimista se lo haya tragado!

José Luis Serzo
Madrid agosto 2016

THE INITIATE

THE SIGNS OF A HERMETIC WORKER

Rat 1.- D'you know? I don't know how long I can put up with this situation... this man stays up working almost every night... It's unbearable! After the noise they make on the alterations all day, there's no way anyone can sleep under these conditions!

Rat 2.- I already told you that if you use earplugs you won't notice it... but you're so stubborn...

Rat 1.- And I've told you that I can't relax. And what if they catch us sleeping?

Rata2.- Well then, we can sleep in shifts, don't you think? By the way, I found out what our mysterious insomniac is called... and some of his implausible life story...

Rat 1.- Oh yes?? Do tell!

Rat 2.- Well, it appears he's called Joan Mateo, and he's been working as a builder for a long time now, but, hard to believe, he started out in the trade in charge of a large family business called Construcciones Mateo, does it sound familiar to you?

Rat 1.- Ah! Of course it does! You'd come across those horrendous desk practically everywhere! They even said that it was one of the most solid companies in the real estate sector, didn't they?

Rat 2.- That's right, my friend! I see that, when you want to, you are smarter than you seem...

The family company Construcciones Mateo left a good number of desk calendars all along the Mediterranean coast, it was like an empire; but all that is way in the past for our stealthy insomniac...

Rat 1.- I see; but if he enjoyed such a privileged position, how come he now works as a bricklayer? Don't tell me; the company went bankrupt, it collapsed due to the crisis and ole four-eyes held on tight to the wreck to stay afloat...

Rat 2.- You're so smart... but, though that might be the most logical thing to think, you're wrong! He changed jobs voluntarily! For some mysterious reason, he decided to seek out anonymity as a humble, anonymous, vocational bricklayer.

Rat 1.- You're kidding me...

Rat 2. – Not at all. His story borders on the improbable, I know, but you won't be able to find an evolution in his professional career that obeys any logical expectation. Like you when you eat dessert before the meal!

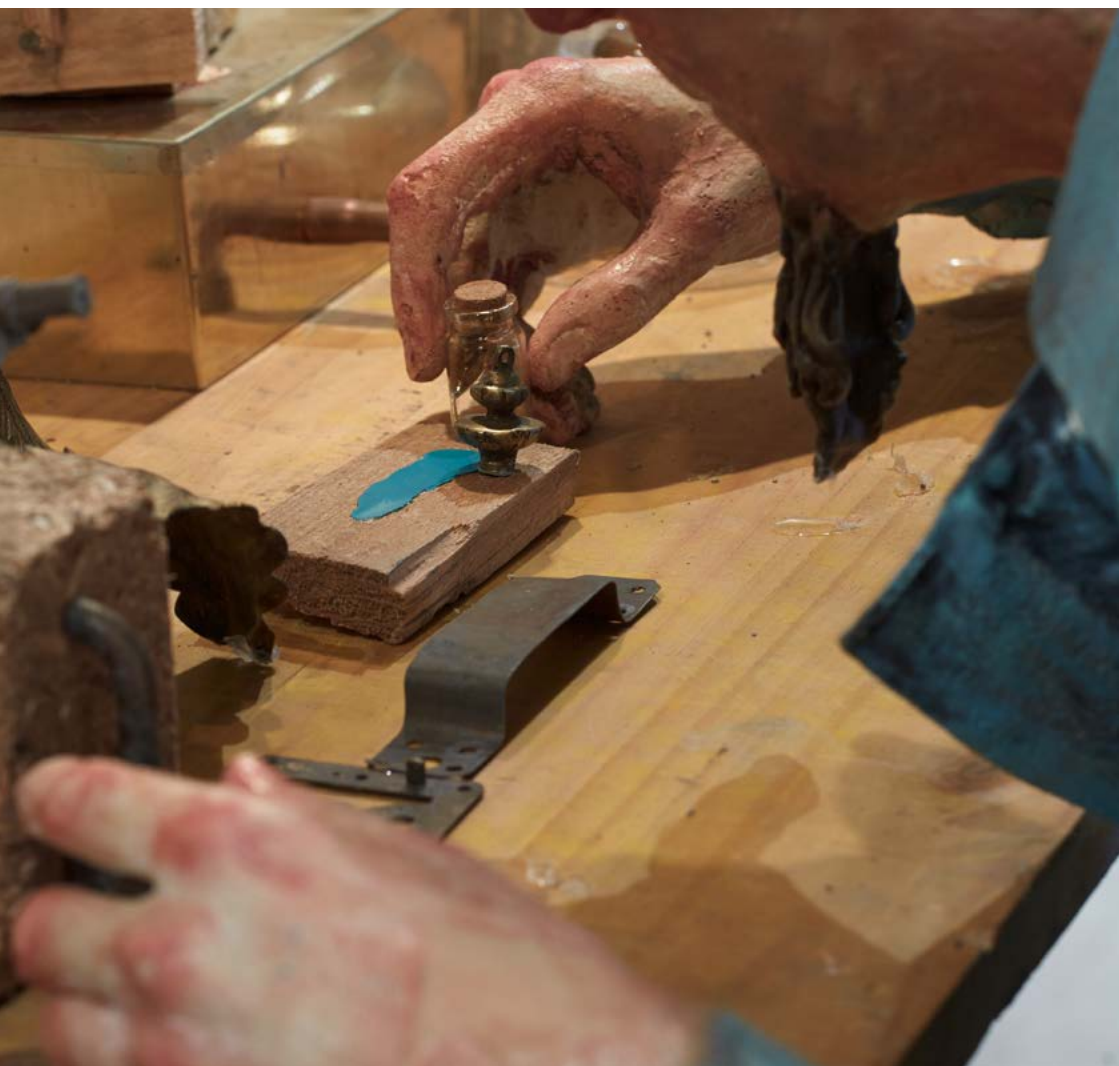
Rat 1.- Meal? Dessert? Now you're presuming to be a sybarite, eating the set menu in the restaurant opposite, right? Don't make me laugh...

Rat 2.- His "fall" had nothing to do with any circumstance not of his own doing: it was caused by a kind of introspective or even existential instinct. He threw himself off his own cliff, you might say.

Rat 1.- Aaah! Existential? How profound! That's why he came to work in the basement?

Rat 2.- Well, that has something to do with it! Apparently, there are humans who need to reach the bottom to find the meaning of their lives or any topic... re-build from scratch, and carry out some kind of work, on themselves, handling what is symbolic and material at one and the same time. That is how

he got his life back on the tracks, in the search for anonymity, seeking to play a silent role as a labourer. But in this case in another, much smaller and truly “family” business. This company is engaged in minor alteration and refurbishment jobs, with only a few –albeit efficient– workers, as you’ll have seen.

Rat 1.- And why did they call this company to refurbish this old cistern??

Rat 2.- Well, I suppose... Joan Mateo conceals some mysteries difficult to unveil for humans; his few friends know little of his private life, and everyone believes he lives a double life much more intriguing than Joan Mateo conveys or shows. Both you and I know that, don’t we? Haven’t you noticed all those constructions and experiments he carries out when everyone leaves?

Rat 1.- Of course... who couldn’t not notice? This looks like a mad professor’s laboratory...

Rat 2.- Not so mad, my friend. We are dealing here with an individual with major ambitions, even though the opposite may seem true... Joan only makes a small part of himself –of his dreams and fears– visible. Like the tip of an iceberg that does not even seem to correspond to the cold environment where it is found. Condensed in Joan’s shadow may be found the passion for the most veiled knowledge, to which only a small number of humans have had access. What is certain is that our man conceals a part of himself loaded with curiosity and passion for the transmutation of matter and the same “spirit”, “the quintessence”, the “opus magnum”... all those things that bind him to the path of constant seeking...

Rat 1.- Talking of seeking, have you seen my piece of cheese? I’ve been looking for it for days and I’m afraid this aspiring alchemist may have gobbled it up!

José Luis Serzo
Madrid August 2016

PROYECTO ABDEL KAD
DE
"EL INGENIERO"
A LOS ANTES DE SU MUERTE EN 1958

SALIDA

PROYECTO BABEL XXI
DE
"EL INICIADO"
LOS SIGNOS DE UN DABARO HERMÉTICO

Proyecto Babel XXI. Basada en las visiones de Joan Mateo, El Iniciado

Una producción de Blinky Rodriguez. Una película de José Luis Serzo. Música de Javier Schoendorff.
Infografía de Iván Nonavi. 2018

JOSÉ LUÍS SERZO

(Albacete 1977)

—
68

Es un artista multidisciplinar destacado por sus grandes exposiciones-relato. Post Show, El fantástico vuelo del hombre cometa, Thewelcome, Los sueños de I Ming o Los Señores del Bosque son algunas de sus series, en las que a través de pintura, dibujo, fotografía, objetos, instalación, vídeo y la literatura como hilo conductor, cuenta historias un tanto oníricas y con una trascendencia optimista. Serzo trabaja a favor de un nuevo paradigma donde la belleza, la armonía y la consciencia tengan su advenimiento.

Su obra ha podido verse en exposiciones de Museos y centros de arte como: **Casal Solleric** de Palma de Mallorca, **Museo ABC** de Madrid, **DOMUS ARTIUM DA2 Centro de Arte** de Salamanca, **MUSEO BARJOLA** de Gijón, **MACUF** (A Coruña), Centro de Arte Contemporáneo **LA CONSERVERA** (Murcia), **Kunstbunker Tumulka** de Munich, **Museo Nacional de Artes Decorativas** (Madrid), **CEART** (Fuenlabrada), Centro de Cultura Contemporánea **Las Cigarreras** (Alicante), **Freires Museum** de **Berlín**, **Museo de Albacete**, Centro de Arte **SangSang Madang** (Seúl), **Instituto Cervantes** de Chicago, **Museo de Adra** (Almería), **Fundación Botín** (Santander), **Centro de Arte Joven de la Comunidad de Madrid**, **Instituto Cervantes** (de Madrid, Praga, Berlín, Cracovia, París, etc). Centro

Internacional de Cultura Contemporánea de San Sebastián, MATADERO Madrid, Kursaal Kutxaespacio del arte (San Sebastián), etc..

Su trabajo es o ha sido representado con exposiciones individuales por galerías como: Galería **Siboney** (Santander), Galería **Artizar** (Tenerife), Galería **Gema Llamazares** (Gijón), **PAPER Gallery** (Manchester), **Blanca Soto Arte** (Madrid), **Marena Rooms Gallery** (Turín), **Kir Royal Gallery** (Valencia), **Moproo Gallery** (Shanghai), **MCO** (Oporto) o **Ferran Cano** (Palma de Mallorca, Barcelona).

Su obra ha podido verse en ferias como **ARCO, ART COLOGNE, JUSTMAD, DRAWING ROOM, CONTEXT MIAMI, SWAB, ART BEIJING, Art Madrid, Estampa, DIVA Art fair (NY), ArteLisboa, ArteBa** (Buenos Aires), **Artesantander, ArtFrankfurt, ArteSalamanca, Art Los Ángeles, SCOPEMIAMI**, etc.

Su obra se encuentra representada en multitud de colecciones privadas nacionales e internacionales, así como en las siguientes colecciones públicas: **Caja Castilla la Mancha-Museo de Valdepeñas, Fundación Valparaíso, Fundación Fernando Mª Centenera Jaraba, ESPACIO SERZO MORILLE** (Salamanca), **MUSEO ABC del Dibujo y la Ilustración** (Madrid), **DOMUS ARTIUM DA2 de Salamanca. MEFIC** (Museo de escultura Figurativa Internacional Contemporánea), **Facultad de BB. AA. de la UCM, Museo Municipal de Albacete, Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, Museo de Adra, Museo de Arte Contemporáneo de Genalguacil** (Málaga), **Teatro Circo Albacete, Faena Hotel and Universe** (Buenos Aires), **Hotel Porto Mare** (Funchal-Madeira), **Colección Norte de Arte Contemporáneo, Gobierno de Cantabria**, etc.

**COMISIÓN ASESORA DEL MUSEO
BARJOLA DE GIJÓN**

Presidente:

D. Genaro Alonso Mejido

Vicepresidente:

D. Vicente Domínguez García

Directora Museo Barjola:

Dña. Lydia Santamarina Pedregal

Vocales:

D. Vicente Díez Faixat

D. Calixto Fernández Hernández

Dña. Maite Centol

D. José Antonio Galea Fernández

D. Jaime González Herrero

D. Fernando Alba

Representante Liberbank

Representante Ayto. de Gijón

Texto:

José María Parreño

José Luis Serzo

Traducción:

Paul Barnes

Edita:

Museo Barjola

Fotografías:

Cuauhtli Gutierrez

Marcos Morilla

José Luis Serzo

Agradecimientos:

A Javier Schoendorff, Carol Solar, Noemí Méndez, Lydia Santamaria, Mar Solís, Fernando Gómez de La Cuesta, Joan Carles Gomis, Galería Siboney, Galería Gema Llamazares, Galería Artizar, Marco Recuero, Ana Serzo, José María Parreño y a mi hija Maya

Diseño del catálogo:

Marco Recuero

Imprime:

Imprenta Gofer

DL:

Derechos gestionados por VEGAP

GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

MUSEO BARJOLA

Barjola

GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS